LAFARIUM

PLIEGOS DEL DOLOR / I

-QUIEN DANZA CON LOS ESPIRÍTUS-

POR PABLO STANISCI

Desde que el hombre es hombre produce música. Sea golpeando los elementos más rudimentarios o utilizando su voz, las melodías siempre acompañaron las frías noches, las fogatas o la comunicación con sus deidades. De hecho, la música siempre ha sido, incluso en la actualidad, una parte fundamental de toda práctica espiritual o religiosa. Nos refiramos a las sectas cristianas o al hinduismo, de una forma u otra los sonidos conectan al hombre material con el reino espiritual.

El especialista Alain Daniéluo nos entrega una explicación de la lógica detrás de esa relación:

"La comunicación entre los distintos estados de ser, entre los hombres, los espíritus y los dioses solo puede realizarse por medio de técnicas especiales llamadas ritos que utilizan las grietas, los puntos de unión invisible por los que es posible la comunicación entre diversos mundos".

"Disponiendo de cierto modo los diversos elementos (...), *tomamos conciencia de los mensajes transmitidos por las ondas hertzianas, presentes siempre a nuestro alrededor y, sin embargo, no percibidas. Por principio análogo, la utilización de un ensamble de elementos de forma, de sonido y de energía, nos permitirá comunicar con los estados de ser imperceptibles normalmente para nuestros sentidos".*

Es decir, que la música debe entrar en sintonía con los puntos de contacto entre distintas realidades, teniendo como vehículo el sonido a una frecuencia determinada. Podemos encontrar interpretaciones particulares de dicho principio en los himnos sagrados, cuya melodía y entonación estaban determinados sin lugar a variaciones, en las danzas paganas como las que se realizaban (y realizan) en celebraciones claves como Walpurgisnacht/Beltane o en la entonación repetida de los mantras de las tradiciones hinduista o budista.

Orígenes modernos del estilo Ritual

Internarse en el estudio de un estilo musical implica lidiar con las miles de categorías o formas de clasificarlas que existen. Aunque las categorías pueden ser útiles es bueno dejarlas de lado por momentos y evitar caer en discusiones eternas sobre si lo consideramos más Martial que Dark ambient o Neo Folk, etcétera, etcétera. De hecho, es muy probable que en bandas que manejen un género encontremos tracks que responden a otro. Y eso es lo genial de la música, la variedad y posibilidad de sorprendernos.

Como características del Ritual podemos destacar el uso de ambientes lúgubres, en general tranquilos salvo que el ritmo se acelere en función del tema, donde las letras pueden ser propias del compositor o surgir de antiguos grimorios en distintas lenguas

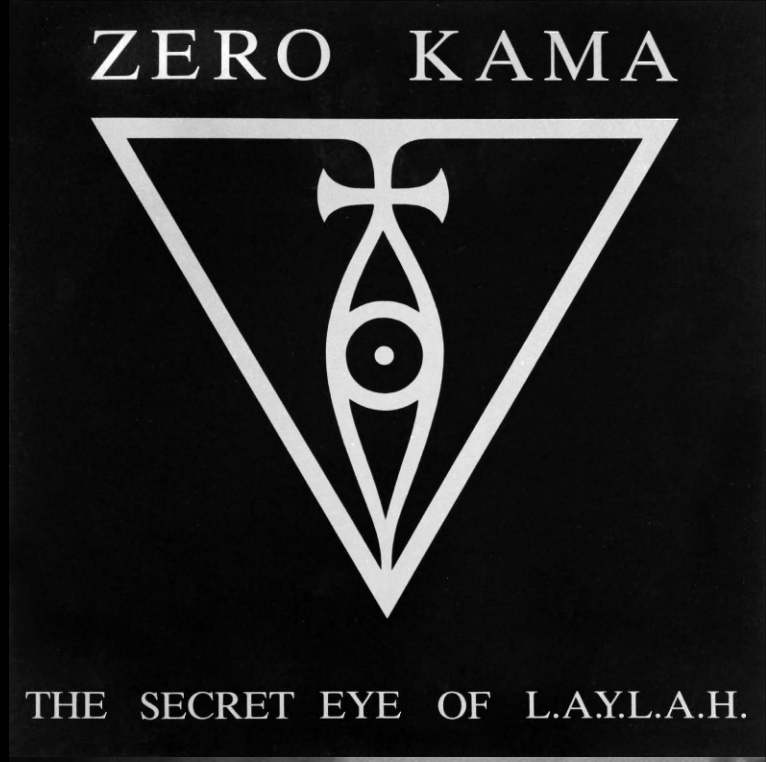
(latín, griego, enoquiano, etcétera). Pero por sobre cualquier cuestión un clima único une a todas las agrupaciones y su obra. Si bien la idea *per se* es que puedan ser usados en rituales mágicos nada impide su disfrute como hermosas piezas musicales para encontrar momentos de paz, para la lectura, o el estudio. Los únicos eventos donde he podido disfrutar de este estilo en Argentina son aquellos organizados por *Magik Ritual Nacht*, expertos en el tema, en sus distintas presentaciones.

Retomando la cuestión del origen moderno y los géneros musicales, existen dos "orígenes" tradicionales. Están quienes lo encuentran en el Dark ambient (que a su vez es un desarrollo del Ambient) o como un subgénero del Industrial de principios de la década del 80. Y esta es la opción que cuadra mejor a nuestro criterio y por los rastros que hallamos en nuestra investigación.

Para ponernos en contexto tenemos que adentrarnos en la Europa de los años setenta, y hallar que lo comúnmente denominado Industrial era mucho más que un género musical. Planteado como movimiento contracultural, implicaba una experimentación sonora y visual para llevar la expresión artística hasta los extremos oscuros de sus ejecutores. Recomiendo sobre este tema la lectura del excelente artículo *La imagen y el sonido hechos carne*, del autor Matías Bragagnolo (http://metacultura.com.ar/la-imagen-y-el-sonido-hechos-carne/) donde encontramos un análisis muy detallado de los artistas involucrados y sus controvertidas obras. Podemos mencionar como las producciones más influyentes los videos de Psychic TV y las bandas Zos Kia y Coil, ya a comienzos de los ochenta, con shows que se acercaban más a performances en vivo (con las acciones más escatológicas y violentas que la escena podía ofrecer) que a un típico recital.

En ese caldo de cultivo creativo circulaba un joven austríaco llamado Michael (Zoe) DeWitt. Estudiante de arte y música en la ciudad de Viena a principios de los ochenta, compuso el álbum que podríamos considerar como uno de los precursores de estilo Ritual contemporáneo. *The secret eye of L.A.Y.L.A.H* (pueden escuchar el álbum completo aquí https://youtu.be/SCI8CVcJJ2M) nos sumerge en ambientes oscuros y personales. Con el uso exclusivo de instrumentos acústicos podemos encontrar temas ambientales como *Winged Eye Hadit* u otros más enérgicos como *Night Of Matter*, donde el uso frenético de tambores en estéreo y voces simuladas de fondo le confieren un tono místico único. Tanto la percusión como los instrumentos de viento son usados en ensambles que rompen la monotonía un track tras otro. Respecto al rumor que siempre corrió sobre si los instrumentos estaban construidos con huesos humanos, DeWitt lo aclaró en una entrevista en el año 2016:

"Sí, es verdad. En la foto que se imprimió en la portada del álbum (que muestra un altar con el logotipo de Zero Kama) puede ver la mayoría de los instrumentos. Hubo algunos más, como un xilófono de huesos de muslos y algunos



cascabeles hechos con dedos y capuchones... Esta foto es casi la única imagen de los instrumentos, ya que no los guardé excepto una trompeta de hueso de muslo y un tambor de cráneo".

Dejando de lado este detalle, el álbum en su totalidad entrega al oyente una energía particular, denotadamente oscura, que podemos encontrar en el futuro de este género musical.

A continuación, nos adentraremos en la obra y carrera de tres agrupaciones que lograron un sello particular y marcaron la senda de muchas más.

Aghast

La península escandinava a comienzos de la década del 90 fue un crisol creativo en las formas musicales más extremas. En medio de un clima helado, con noches eternas y el retumbar de antiguas tradiciones, los jóvenes de aquellos años decidieron explorar nuevas vertientes. Sin dudas, el Black Metal fue el que causó más impacto y llevó a la histeria colectiva con la quema de algunas iglesias cristianas y el amarillismo aprovechado por los medios masivos. Dentro de ese ambiente surgirá una agrupación que solo llegó a grabar un álbum, pero que se convirtió en una obra de culto al instante: *Aghast*.

Aunque se la suele catalogar dentro del Dark ambient (y tiene muchos elementos de dicho género) la esencia ritualista atraviesa de inicio a fin su disco *Hexerei Im Zwielichet Der Finsternis*, editado por sello *Cold Meat Industry* (https://youtu.be/kFADyFlDLXs), en el año 1994. La agrupación estuvo integrada por dos autoproclamadas brujas: Andrea "Nebelhexë" Haugen y Tanja "Nachthexe" Stene. Ambas casadas en ese momento con músicos de la escena del Black Metal noruego, Samoth (Tomas Thormodsæter Haugen) de la banda *Emperor*, y con Fenriz (Gylve Fenris Nagell) baterista y fundador de *Darkthrone*, respectivamente.

Para lograr el clima ominoso y tenebroso que mantiene todo el álbum, que suena sincero y natural al escucharlo, el mismo fue grabado en bosques, catedrales y santuarios abandonados de Noruega. Incluso existe la leyenda de que ciertas sesiones fueron grabadas con el micrófono utilizado por el vocalista Death antes de suicidarse, pero esto no deja de ser un rumor. Los susurros colocados sobre sonidos sampleados o las invocaciones y gritos de fondo (como ser el ejemplo del track *Totentanz*) logran transmitir el misticismo y esoterismo a un nivel increíble. En palabras de Nebelhexë esto lo alcanzaron trabajando del siguiente modo:

"Cada canción tiene una atmósfera individual, una visión diferente, una emoción diferente realizada como una especie de ritual registrado en circunstancias especiales. Las canciones de Aghast se crearon durante la noche o en días de niebla y lluvia y nos metimos en el estado

mental deseado para grabar estas atmósferas únicas."

Entre las temáticas que abordan podemos encontrar a la mitología nórdica, como en el caso de *Das Irrlicht*, "...Escucha las almas muertas, Ellos llaman tu nombre, Por la noche y la niebla serás enterrado." Donde la letra es acompañada por risas escalofriantes. O el uso de invocaciones ritualistas que se sumergen en la mayor oscuridad arquetípica como son los ejemplos de *Ende* o *Sacrifice* "Cometer un suicidio ritual, entrégale tu vida, entrégale el sacrificio, esta noche."

Como en tantas ocasiones este disco está plagado de rumores y sensacionalismo en la red. Desde oyentes que declaran ver apariciones cuando escuchan el álbum hasta que pueden oírse psicofonías de fondo en varios temas. El hecho principal es que nos encontramos ante un excelente disco para sumergirnos en las tierras heladas de la península escandinava y dejar volar nuestra imaginación.

The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud

Siguiendo en Europa, en este caso Austria, nos encontramos con un dúo al que podríamos dedicarle un artículo completo debido tanto a la extensión de sus producciones como a la profundidad de las temáticas que abordaron. Compuesto por Albin Julius y Alzbeth, también pareja en ese momento, debutan en el año 1993 con un álbum de título homónimo a la agrupación y ya desde sus inicios se convirtieron en un referente para el estilo. Con la característica de que ningún track en sus discos tiene título, se vuelve difícil poder mencionarlos con claridad, pero vamos a intentarlo. Una vez más, no nos encontramos con un género específico a rajatabla, aunque la impronta ritual es ineludible, tanto sea en su música como en las presentaciones en vivo. Con puestas de escena repletas de velas, antorchas, espadas y, generalmente, ubicadas en catedrales o edificios antiguos.

Aunque se trate de un dúo austríaco, en las letras de sus canciones podemos encontrarnos con alto alemán, francés antiguo, inglés y latín, combinando la voz limpia y mágica de Alzbeth con otras distorsionadas electrónicamente. Cada lengua es escogida en relación a la letra y al ritmo del track.

Adentrarnos en las temáticas que abordan es un viaje por páramos medievales inhóspitos, heladas montañas nórdicas o perdidos templos paganos. Todo esto sobre la base del espiritualismo, eligiendo la música como un medio de elevación para el oyente. Donde una figura tomada como arquetipo de espiritualidad liberada y sin dogmas que la aten, la bruja/hechicera, será el eje de muchas de sus letras. Incluso podremos escuchar el hechizo de las tres brujas protagonistas de la obra *Macbeth*, del dramaturgo William Shakespeare, en el track 19 de *Amara Tanta Tyri* (con la olla burbujeante de fondo). U oír la historia de

Gullveig, Reina Bruja del panteón nórdico en el álbum *Kostnice*.

El mundo medieval atraviesa toda su producción musical, tomando como fuentes: cancioneros de la época, compilaciones como *Carmina Burana* (ejemplo directo es el track 3 de su álbum homónimo), documentos donde las rivalidades reales o religiosas se convierten en piezas fabulosas, plagadas de sintetizadores, sonidos ambientales, estruendosas marchas y la siempre increíble voz de Alzbeth. La cual se adapta a la infinidad de melodías que pueblan sus canciones, marcando el ritmo en *Amara Tanta Tyri 4* donde usan el término medieval Antonius Fire, utilizado para mencionar los envenenamientos en las comidas y los terribles síntomas que las víctimas sufrían (referencia de la época a los padecimientos del bíblico San Antonio).

Aunque la mayoría de sus temas estén dedicados a épocas o cosmogonías remotas, cuestiones más contemporáneas referidas a la magia y la espiritualidad también están presentes. Unos de los tracks predilectos de quien les escribe es el número 2 de *A New Soldier follows the Paths of a new King*, dedicado a la Golden Dawn, Aleister Crowley y su Mujer Escarlata, con un tono ritual en la voz de Alzbeth que alcanza una profundidad y potencia difícil de describir por escrito.

The Smell of Blood but Victory, representa un cambio musical y en los temas cuyas letras abordan. Por el lado musical, los ritmos tradicionales son reemplazados por una fuerte impronta marcial y momentos que los acercan al Dark ambient. Un ejemplo de este último es el track 8 donde se relata la vida de Reena, una de las 16 víctimas de los asesinos seriales Fred y Rosemary West, con un clima lúgubre y profundo. Las piezas marciales, con una grandilocuencia nunca vista en sus trabajos anteriores, tratan del complejo tema de lo que algunos denominan "ciencia nórdica". Englobando así las prácticas mágicas investigadas y practicadas durante el nacionalsocialismo, con el Sol Negro como centro espiritual y ritualístico. La orden de las SS fueron el principal portador de esta creencia, usando como centro del culto al Castillo de Wewelsburg. En base a su *Reichsführer*, Heinrich Himmler, *TMLHBC* le dedica un extenso y complejo tema.

La cantidad de temas musicales que produjo este dúo austríaco, luego de once álbumes, hasta su separación definitiva en el año 1998 es de una variedad tan amplia que solo podemos mencionar algunos. Para acercarse más a tal complejidad es indispensable *The Book of Lyrics* escrito por Alzbeth en el año 2000. Es importante mencionar que debido a que todo el material fue editado por su propio sello discográfico, *Arthur's Round Table*, hallar sus discos (o peor aún el libro) es extremadamente difícil en la actualidad. Pero es indudable que su originalidad musical es una marca que quedará para siempre en aquellos que disfruten de esos parajes melódicos únicos, oscuros, pero no por eso menos hermosos.

Hexentanz

Podemos iniciar el recorrido de *Hexentanz* indicando las diferencias que la separan de las dos agrupaciones que hemos analizado. Por un lado, ya no nos encontramos en Europa, sino en Ashburn, Virgina, Estados Unidos. Y aunque esto pueda significar a primera vista que el misticismo llegue a perderse debido a las diferencias culturales, veremos que es totalmente al contrario. Por otro lado, no se trata de un dúo sino de cuatro integrantes, todos ellos con experiencias previas en el ámbito musical y esotérico. Esto puede notarse en la profundidad que logran sus temas, donde cada uno entrega un clima lúgubre fabuloso. Como distinción final, estamos ante un EP y un álbum (esa es toda su producción) centrado en el más puro estilo Ritual.

Sus inicios se encuentran en el año 2001 con la reunión de sus cinco integrantes. Tenemos los hermanos Riddick, Michael y Mark, ambos fundadores de *The Soil Bleeds Black*, agrupación que practica un hermoso estilo Medieval Folk, en extremo recomendable para quienes gusten de los ambientes medievales y grandilocuentes. Dana Dark, de larga trayectoria en la música gótica *underground* de Texas, integrante del proyecto experimental *Psychonaut 75*. También participaron de dicho proyecto, los dos miembros restantes: Lux Fero y Michael Ford. Antes de dedicar unas palabras al último mencionado, un detalle a destacar es que todos los integrantes se consideran serios practicantes de la magia(k), con un largo recorrido en sus respectivas sendas.

Es imposible no hacer una mención aparte a la obra, musical y escrita, de Michael Ford. Desde los tempranos años 90 ha dedicado más de veinte libros a distintos aspectos de las prácticas esotéricas a lo largo de la historia, y es reconocido como uno de los mayores exponentes de la creencia luciferina y del *Sendero de la Mano Izquierda* (ambos temas a los que podríamos dedicar libros enteros). Dentro de la música, además de los proyectos ya enumerados, participó de agrupaciones dentro del Black Metal, Dark Ambient y Ritual, incluso adaptando en su trabajo al famoso *Libro de la Ley* de Aleister Crowley.

Por medio del sello *The Fossil Dungeon*, en el año 2002 nos entregó el EP llamado *The Sabbath comes Softly* (https://youtu.be/89hG4f74YMc), compuesto de cuatro tracks. Y el aquelarre está ahí. Temas instrumentales donde la percusión y los samplers generan un ambiente extraño, plagado de misticismo y poder, con fragmentos textuales recitados y susurros envolventes que rondan en el oyente con ecos interminables. Flautas y percusión retumbando entre exclamaciones de éxtasis, *Charivari* podría haberse escuchado en el siglo X sin lugar a dudas. La obra culmina con *Asmodeus rise* donde una hipnótica melodía de flautas, acompañadas por tambores, sirve para lograr un cierre perfecto.

Mediante la misma discográfica, la banda editó en el año 2004 su único larga duración, *Nekrocrafte* (https://youtu.be/-6wc8g8LHsY). Un álbum más complejo que el anterior y con los tracks mejor diferenciados uno del otro. Por momentos el clima se vuelve agobiante y cuesta despegarse de la idea de que uno no está participando en la ceremonia. *The Mark of the Witch* mantiene un monótono ritmo percusivo mientras los susurros recitan, elevando el nivel de entonación en la voz a medida que los minutos pasan. El ambiente cambia con *Devil's Mass*, pareciendo el interior de un templo y con los nombres de los Señores de Infierno siendo recitados de fondo. Las voces distorsionadas a modo de lamentos o declamaciones se hacen presentes en temas excelentes como *Profane the Twelve* o *Abjuring The Cross*.

Aunque hablemos de un puñado de temas, sin dudas *Hexentanz* se volvió una agrupación de culto, en medio de una cultura donde esta clase de producciones no abundaban en su época y logra un clima siniestro que nada tiene que envidiar a sus homólogos europeos.

Que la danza nunca se detenga

En estas palabras solo dejamos registro de una ínfima parte en lo que al estilo Ritual se refiere. Quienes conozcan del tema, y para aquellos nuevos en el asunto, pueden encontrar infinitas variaciones a lo largo del globo, donde cada agrupación le otorga su propia personalidad o tradición local.

Pero me parece muy importante destacar una cuestión final. Por más que este género se nutra de tradiciones esotéricas en muchos casos, o exista quien los utilice con tal fin en su intimidad, nunca deja de ser música. Música como una de las formas de arte más bellas que existen y que, sin dudas, no conoce límites en cuanto a la variedad. De esta manera, no importa si la magia te parece un cuento de locos, lo que debe primar es el disfrute de la música en sí. Sea para estudiar, leer, escribir (quien les habla es uno de esos) o simplemente encontrar un momento de relax que te permita aislarte de tu mundo cotidiano, el Ritual es una opción que la vuelve única porque único en sí es su estilo.

DISCOGRAFÍAS

Aghast:

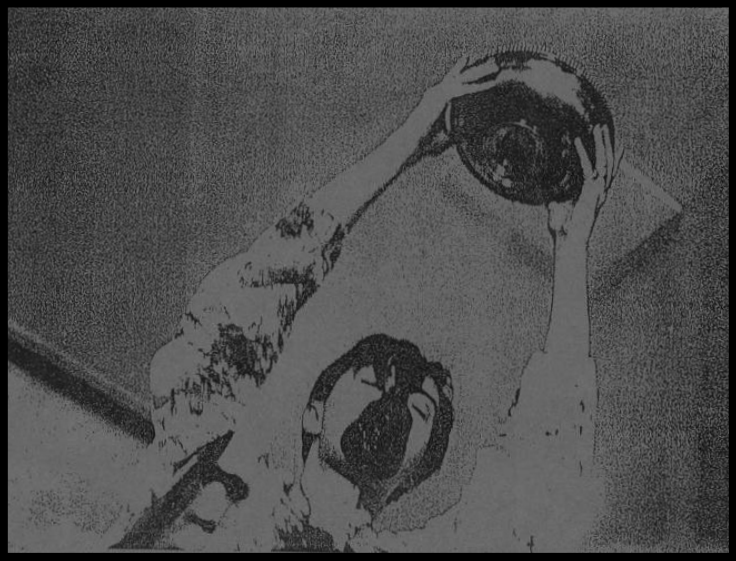
Hexerei Im Zwielichet Der Finsternis

The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud:

The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud
Amara Tanta tyri
A new Soldier follows the Path of a new King
Yndalongg
Kostnice
Were you Silver, were you of Gold?
Madhr
A night in fear
Picture 7″
The Smell of Blood but Victory
Rest on your Arms reversed

Hexentanz:

The Sabbath come softly
Nekrocrafte



LAFARIUM

PLIEGOS DEL DOLOR / I

-Noviembre de 2019-

Dirección editorial
DIEGO ARANDOJO

Investigación y redacción
PABLO STANISCI

Maquetado
LAFARIUM

Las imágenes utilizadas son a modo ilustrativo, respetando la debida propiedad intelectual de sus autores/as.

"*Stolen Souls*", "*Witch flying on a broom*" y "*At Saul's request, the witch of Endor summons the spirit of Samuel*" en portada y portadillas interiores, © 2019 The New York Public Library.

De la siguiente edición, © 2019 LAFARIUM
www.lafarium.com